

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Б1.В.ДВ.02.02
(индекс дисциплины)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Технологии живописных материалов

(наименование дисциплины)

по направлению подготовки

44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль)

Художественное образование

Форма обучения: очное

Год набора: 2021

Общая трудоемкость: 6 ЗЕ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	2	Итого
Форма контроля	зачет	
Вид занятий		
Лекции	-	-
Лабораторные	-	-
Практические	24	24
Руководство: курсовые работы (проекты) / РГР	-	-
Промежуточная аттестация	0,25	0,25
Контактная работа	24,25	24,25
Самостоятельная работа	191,75	191,75
Контроль	-	-
Итого	216	216

Рабочую программу составил(и):

Доцент кафедры «ЖиХО», к.п.н., Виноградова Н.В.

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рецензирование рабочей программы дисциплины:

Отсутствует

Рецензент

(должность, ученое звание, степень, Фамилия И.О.)

Рабочая программа дисциплины составлена на основании ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.

Срок действия рабочей программы дисциплины до «30» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

На заседании кафедры «Живопись и художественное образование»

(протокол заседания № 2 от «23» сентября 2020 г.).

1. Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование представления об особенностях применения современных педагогических технологий в образовательном процессе, в методике преподавания живописи и по освоению технологий живописных материалов; овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками в области техники и технологии живописных материалов, на основе которых происходит понимание закономерностей изображения натуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: опирается на знания, полученные на предыдущей ступени образования.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: «Рисунок», «Живопись», «Технологии и методики обучения ИЗО в высших и средних специальных учебных заведениях», Учебная практика (ознакомительная практика), «Производственная практика (педагогическая практика)», «Производственная практика (преддипломная практика)», «Производственная практика (научно-исследовательская работа)», Выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
Способен создавать условия реализации программ обучения и воспитания, используя инновационные методы и педагогические технологии, развивающие возможности образовательной среды, направленные на решение практических задач обучения и развития обучающихся в соответствии с дополнительной образовательной программой (ПК-2).	ИПК-2.1. Способен к созданию самобытной, культуросообразной образовательной среды.	Знать: - сущность педагогического проектирования; - структуру образовательной программы и требования к ней.
		Уметь: - способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; - учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании ООП; - использовать методы педагогической диагностики; осуществлять проектную деятельность по разработке ООП; - проектировать отдельные структурные компоненты ООП.

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		Владеть навыками: - разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных и дополнительных образовательных программ образовательного процесса; - разрабатывать элементы содержания программ и осуществлять их отбор с учетом планируемых образовательных результатов; - отбирать элементы содержания программ, определять принципы их преемственности, определять планируемые образовательные результаты; - разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации программ; - методы анализа состояния учебно-методической и воспитательной работы в образовательной организации использовать с целью дальнейшего развития обучающихся; - методы организации инновационной и экспериментальной деятельности в образовательной организации.
	ИПК-2.2. Способен создавать условия реализации программ обучения и воспитания используя инновационные методы и педагогические технологии, направленные на духовно-нравственное развитие российской культуры и системы образования.	Знать: - сущность педагогического проектирования; структуру образовательной программы и требования к ней; - виды и функции научно-методического обеспечения современного образовательного процесса; - различные теории обучения, воспитания и развития.
		Уметь: - способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики;

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		- использовать инновационные методы и педагогические технологии, направленные на духовно-нравственное развитие российской культуры и системы образования.
		Владеть: навыками разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных и дополнительных образовательных программ.
	ИПК-2.3. Обеспечивает формирование, хранение и передачу фундаментальных принципов, обеспечивающих единство и жизнеспособность системы образования, направленные на решение практических задач обучения и развития обучающихся.	Знать: - различные теории обучения, воспитания и развития; - принципы, методы и подходы к процессам проектирования основных и дополнительных образовательных программ.
		Уметь: - использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся; - разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы основных и дополнительных образовательных программ образовательного процесса.
		Владеть: - способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики обеспечивая формирование, хранение и передачу фундаментальных принципов, единство и жизнеспособность системы образования, направленные на решение практических задач обучения и развития обучающихся.
Готов учитывать особенности специфики работы с одаренными детьми в избранной	ИПК-4.1. Способен учитывать особенности специфики работы с одаренными детьми в	Знать: особенности специфики, методики работы с одаренными детьми, методического обеспечения образовательного

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
области деятельности, разрабатывать дополнительные предпрофессиональные программы, опережающие развитие обучающихся (ПК-4).	избранной области деятельности.	процесса, нормативные и правовые требования к нему.
		Уметь: готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
		Владеть: навыками разрабатывать программы инструментарий и методы экспертизы методического обеспечения образовательного процесса в области художественного образования.
	ИПК-4.2. Способен разрабатывать дополнительные предпрофессиональные программы, опережающие развитие обучающихся.	Знать: особенности специфики, методики работы с одаренными детьми, методического обеспечения образовательного процесса, нормативные и правовые требования к нему.
		Уметь: готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов.
		Владеть: разрабатывать программный инструментарий и методы экспертизы методического обеспечения образовательного процесса в области художественного образования.
	ИПК-4.3. Способен к осуществлению и организации педагогического процесса с одаренными детьми учитывая специфику творческой деятельности обучающихся.	Знать: особенности специфики, методики работы с одаренными детьми, методического обеспечения образовательного процесса, нормативные и правовые требования к нему.
		Уметь (навыки): готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. Владеть: навыками разрабатывать программы, методический инструментарий и методы экспертизы, методического обеспечения образовательного процесса в области художественного образования

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
Способен создавать условия, осуществлять развитие личностных и творческих способностей, обучающихся на всех уровнях образования, использовать современные педагогические формы, методы, технологии, разрабатывать различные учебно-методические комплексы по образовательным программам в области художественного образования и проводить экспертную оценку разработанных программ (ПК-6).	ИПК-6.1. Способен создавать условия для творческого развития обучающихся	Знать: условия, общие и специфические особенности творческого развития обучающихся.
		Уметь: - проектировать специальные условия для творческого развития обучающихся, в том числе и с ОВЗ; - анализировать и осуществлять отбор педагогических технологий, используемых в образовательном процессе; - организовать деятельность обучающихся с ОВЗ по овладению образовательной программой.
		Владеть: разрабатывает программные материалы педагога (рабочие программы учебных дисциплин и др.), учитывающие разные образовательные потребности обучающихся, в том числе особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.
	ИПК-6.2. Способен осуществлять развитие личностных и творческих способностей, обучающихся на всех уровнях образования использовать современные педагогические формы, методы, технологии.	Знать: теоретические и эмпирические методы исследования, личностных и творческих способностей, обучающихся.
		Уметь: применять новые методики и педагогические технологии для решения актуальных задач в области образования.
		Владеть: - критически оценивать технологии, соотнося их с ситуацией, в которой находится обучающийся с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся, целями и задачи образовательного учреждения; - осуществляет оценку результативности педагогического проекта.
	ИПК-6.3. Способен разрабатывать различные учебно-методические комплексы по	Знать: новые методики и педагогические технологии для решения актуальных задач в области образования.

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
	образовательным программам в области художественного образования	Уметь: создавать образовательное пространство, разрабатывать различные учебно-методические комплексы по образовательным программам в области художественного образования.
		Владеть: проводить уроки (занятия) в том числе в инклюзивных группах, различные оценочные мероприятия (входная, промежуточная, итоговая диагностика успеваемости) в классах (группах); - навыками разрабатывать программы дисциплин художественного образования.
	ИПК-6.4. Способен оценивать и давать оценку разработанным программам	Знать: принципы разработки критериального аппарата оценивания разработанным программам.
		Уметь: - разрабатывать критериальный аппарат исследования с целью оценки творческого опыта обучающихся, способствуя формированию способностей к самостоятельным действиям в области использования различных художественных техник и технологий, создания материального воплощения композиции, ее конструктивно-пластических средств, создающие образ; - организовать совместную деятельность обучающихся, проводить оценочные процедуры, отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. Владеть: - навыками критически оценивать технологии, соотнося их с ситуацией, в которой находится обучающийся с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей

Формируемые и контролируемые компетенции (код и наименование)	Индикаторы достижения компетенций (код и наименование)	Планируемые результаты обучения
		обучающихся, целями и задачи образовательного учреждения.

4. Структура и содержание дисциплины

Модуль (раздел)	Вид учебной работы	Наименование тем занятий (учебной работы)	Семестр	Объем, ч.	Баллы	Интерактив, ч.	Формы текущего контроля (наименование оценочного средства)
Модуль 1. Живопись натюрморта (акварель).	практика	Специфика живописной техники. Приемы работы акварелью. Методы лессировки, «a la prima», «по-сырому». Натюрморт (этюд) выполненный акварелью.	2	4	-	2	Визуализированный анализ работ Разработка критерии оценки работ Творческое задание
Модуль 2. Живопись натюрморта (гуашь, пастель).	практика	Специфика живописной техники. Приемы работы гуашью (пастелью). Особенности гуашевой техники. Работа «в один прием». Техника пастели. Работа на «подложке». Тематический натюрморты-полненный гуашью или пастелью в монохромной или ахроматической гамме.	2	4	-	-	Визуализированный анализ работ Разработка критерии оценки работ Творческое задание
Модуль 3. Живопись натюрморта (масло).	практика	Специфика живописной техники. Приемы работы маслом. Особенности и возможности масляной живописи. Материалы и инструменты. Натюрморт (этюд) выполненный маслом в сочетании приемов («a la prima», «лессировка»).	2	8	-	-	Визуализированный анализ работ Разработка критерии оценки работ Творческое задание
	практика	Выполнение копии (фрагмент) в технике выбранного мастера (акварель, гуашь, масло).		8	-	-	Творческое задание
	СР	Выполнение различных упражнений	2	191,75	-	-	Творческое задание
	ПА		2	0,25	-	-	
	Контроль	Зачет	2	-	-	-	
Итого:				216			

5. Образовательные технологии

Практическая работа проводится в форме традиционных семинаров, которые формируют исследовательский подход к изучению учебного и научного материала:

- **технологии традиционного обучения** (Формы: практическое занятие, самостоятельная работа, ИДЗ. Методы: наглядные, словесные, практические);
- **интерактивные технологии** (Формы: проблемный семинар, семинар-дискуссия, семинар «круглый стол». Методы: деловая игра, учебная дискуссия);
- **технологии контекстного обучения** (Формы обучения: семинар с запланированным контекстом профессиональных ошибок, семинар-беседа. Методы обучения: кейс-метод, разыгрывание ролей, дискуссия, «Мозговой штурм»).

6. Методические указания по освоению дисциплины

Для выполнения задачи практического овладения живописными навыками большое внимание уделяется выполнению самостоятельных набросков, этюдов и упражнений. Большинство предлагаемых заданий рекомендуется выполнять практически. Это обеспечит более вдумчивый и сосредоточенный анализ, разовьёт живописные навыки. Дисциплина направлена на ознакомление со свойствами акварели, гуаши, масла, чтобы понять, как краски взаимодействуют между собой, с водой и бумагой, с холстом.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической живописи;

использовать основные изобразительные техники и материалы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства;
разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения произведений изобразительного искусства;

свойства живописных материалов, их возможности и эстетические качества;

методы ведения живописных работ;

художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя.

Традиционно акварелью работают двумя способами: по мокрому листу (*a la prima*) и по сухому листу (лессировка, отмывка).

При работе на сухом листе краска наносится послойно, высушивая каждый слой. При этом краску можно предварительно развести водой, или набирать сразу из кюветы на кисть, добавляя в процессе воду. В первом случае краску разводят на палитре или в малой емкости, создавая раствор, и работают только им. Такой метод работы еще называют отмывкой. Он использовался для изображения архитектурных сооружений, прорисовки карт, панорам, технических рисунков. Во втором случае краска сразу набирается вместе с водой, и пишется мазками - лессировка. Лессировка и отмывка не дают ярких, сочных мазков, насыщенность цвета, объем и форма создается наложением полупрозрачных слоев краски. При этом у акварельных пятен будут четкие края, что придает дополнительную прелесть работе.

Послойная акварель дает возможность длительной работы над изображением и больший контроль над красочным слоем. Технику отмывки и лессировки можно очень гармонично дополнить графикой, акварельными и спиртовыми маркерами, доработать акварельными карандашами, ввести белила или акрил.

При работе по мокрому (*a la prima*) бумагу предварительно смачивают, и краска наносится сразу в полную силу, часто даже не смешивая на палитре. Растекаясь по бумаге, красочные пятна сливаются, иногда непредсказуемым образом. Метод *a la prima* считается более сложным: требуется держать рисунок в голове, не всегда можно предсказать, куда потечет краска, и надо представлять готовый результат. Работы в технике мокрого листа

всегда чуть расплывчаты, будто смотришь сквозь дымку. В отличие от послойной техники, а la prima делается в один прием, пока бумага не высохла. Считается, что после высыхания исправить ничего нельзя. Но вопреки устоявшемуся мнению, в некоторых случаях художник может внести в работу изменения. Но необходимо помнить, что смыть получится только с хорошей бумаги, плотностью не ниже 300 г/м.

Для выполнения упражнений понадобятся: краски акварельные («Ленинград» или «Сонет» (24 цвета) производства СПб, «Невская палитра), гладкая и фактурная бумага плотностью 200 или 300г/м, кисти белка, пони (№ 5 или № 6), кисть синтетическая плоская для заливки водой, палитра, емкость с водой, тряпка, бумажные салфетки, соль для эффекта.

Вести работу поэтапно. На первом этапе работы краской начнём с общей цветовой характеристики натюрморта. Начинать работу следует с поиска основных цветовых отношений. Обычно колорит картины определяется сочетанием 2-3 основных цветовых пятен, которые обогащаются своими оттенками и сочетаются с другими.

На втором этапе моделируется объёмная форма всех предметов и передаётся их освещённость. Отдельными мазками усиливаем насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

На третьем этапе работы продолжается моделирование объёмной формы и пространства более тонкими оттенками цвета. Всякий положенный на бумаге мазок сверяем с натюрмортом, попеременно переводя глаз то на изображение, то на натуру. Это позволяет увидеть, передана ли цветовая пропорция, которая есть в натуре. Изображение цветовых оттенков на свету, полутени, тени постепенно приводит к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и освещённости.

На последнем этапе все цвета обобщаются, если надо, выделяются какие-то части более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей цветовой гаммы, гасятся.

Одно из отличий акварели от гуашевой и масляной живописи в том, что работу ведут от светлого к темному. Кроме того, стоит всегда найти возможность оставить в работе белое, незаписанное пятно, передающее максимальную силу света, идущую с белого листа бумаги.

Можно работать широкими заливками, используя растяжку цвета, впайку цвета в цвет, и можно попробовать работать «А La Prima», размочив большой кистью необходимый для работы участок. К ближним планам постановки следует использовать другой подход. Здесь необходима детализация, обострение контрастов, убедительная проработка формы предметов и складок. Способ работы здесь рекомендуется по сухой поверхности листа, небольшими заливками или мазками по форме.

7. Оценочные средства

7.1. Паспорт оценочных средств

Семестр	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
2	Способен создавать условия реализации программ обучения и воспитания, используя инновационные методы и педагогические технологии, развивающие возможности образовательной среды, направленные на решение практических задач обучения и развития обучающихся в соответствии с дополнительной образовательной программой (ПК-2)	<i>Вопросы к зачету № 1-11...</i> Работа с научно-методической, педагогической литературой. Визуальное исследование и анализ.
2	Готов учитывать особенности специфики работы с одаренными детьми в избранной области деятельности, разрабатывать дополнительные предпрофессиональные программы, опережающие развитие обучающихся (ПК-4)	<i>Вопросы к зачету № 12-26.</i> Разработка плана-конспекта урока посвященного изучению технологии живописных материалов.
2	Способен создавать условия, осуществлять развитие личностных и творческих способностей, обучающихся на всех уровнях образования, использовать современные педагогические формы, методы, технологии, разрабатывать различные учебно-методические комплексы по образовательным программам в области художественного образования и проводить экспертную оценку разработанных программ (ПК-6)	<i>Вопросы к зачету № 27-40...</i> Разработка наглядно-дидактического материала для обучающихся помогающая в освоении техник и технологических приемов живописи.

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля

7.2.1. Анализ художественного произведения

(наименование оценочного средства)

Анализ художественного произведения (с точки зрения техники и технологии написания).

Изучение опыта старых мастеров и современных художников; постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы путем анализа картин старых мастеров; знакомство с технологией создания художественных произведений живописцами разных эпох.

1. «Акварельная живопись Сергея Андрияки».
2. «Искусство русских и зарубежных художников».
3. «Последовательность выполнения живописи натюрморта в технике акварель (пастель, гуашь, масло)».
4. «Мастера пастельной живописи (Э.Дега, О.Ренуар)».
5. Основные направления живописи.
6. «Искусство акварели».
7. «Акварель. Особенности выявления художественного образа через предметный мир».
8. Творческая мастерская художника: «Я и живопись».
9. Тайны творчества старых мастеров (Рубенс, Рембрандт, Ване Дейк, голландская школа).
10. Техники и приемы работы маслом (лессировка, а la prima, «в один прием»). Общие сведения о художественных материалах. Краски и пигменты. Основные свойства красок. Прозрачность, светостойкость и цветосила.
11. Живописные техники эпохи Возрождения. Пастель, темперная и масляная живопись.
12. Особенности работы красками на водной основе: акварель, темпера, гуашь, акрил, китайская тушь. Смешение цветов водорасстворимых красок.
13. Приёмы работы акварельными красками: по-сырому, лессировочная.
14. «а-ля прима». Работа заливками и мазком. Знаменитые художники-акварелисты.
15. Техника работы гуашью. Корпусная послойная живопись. Особенности темперной живописи. Приёмы работы темперой.
16. Работа акриловыми красками. Особенности и приёмы работы водорасстворимыми красками в смешанной технике.
17. Пастель и мягкие материалы (уголь, сангина, соус, мел, и т. п.). Приёмы работы и требования к хранению и транспортировке.
18. Смешение цветов в масляной живописи. Техники работы в масляной живописи. Имприматура, подмалёвок, лессировки и исправления в масляной живописи.
19. Техники и технологии в живописи на примерах работ художников-мастеров. Послойная академическая живопись. Новые подходы к живописи в творчестве художников XIX-XXI веков.
20. Исследование процессов старения художественных красок и изменения отдельных соединений, входящих в состав связующих веществ и лаков; причины вжухлости, изменения цвета, растрескивания и сседания красочного слоя и изыскание способов, устраняющих указанные недостатки.

Критерии оценки:

оценка «**отлично**» выставляется студенту, если:

- обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделяет главные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, фактами;
- самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения, выводы;
- устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал, формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, делает собственные выводы;

оценка **«хорошо»** выставляется студенту, если он:

- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
- обучающийся показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала;
- определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
- материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;
- в основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутриспредметные связи, применять полученные знания на практике, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
- наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений;

оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, если он:

- обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя;

оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту в случае:

- обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

7.2.2. Подготовить наглядно-дидактический материал по освоению техник и технологий живописи

(наименование оценочного средства)

Подготовить дидактический материал к одной из тем связанных с освоением различных техник и технологий живописи.

Подготовить (создать) синхронистические таблицы – фактические сведения об этапах становления и развития техник живописи, правила и законы, особенности. Применить в работе:

Критерии оценка презентационного, иллюстративного, дидактического материала, таблиц на примере композиции натюрморта.

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:

- презентационный, дидактический материал, таблицы выражают знания, понимания, глубины методики преподавания дисциплины и усвоения студентами всего объёма программного материала;
- умения выделять главные положения основ и закономерностей живописи, ее техник и приемов, на основании примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания;
- ясная логика и структура подачи визуального материала;
- умение пользоваться дидактическим материалом;
- вариативность в подаче усвоения основных законов и правил живописи, устного (теоретического) материала с помощью визуально-графических средств;
- соблюдения графической культуры цветовой речи, эстетика оформления графических работ.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он:

- умеет выделять главные положения о закономерностях изображения, использования живописных техник и приемов на основании фактов и примеров обобщать эти знания в таблицы и схемы, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания;
- вариативность в подаче усвоения основных законов и правил композиции, устного (теоретического) материала с помощью визуально-графических средств;
- соблюдения графической культуры цветовой речи, правил оформления графических работ;
- полное заполнение граф таблицы, их информационная насыщенность;
- записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф, правил, закономерностей композиции;
- эстетичность оформления работы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он:

- умеет выделять главные положения композиции на основании фактов и примеров обобщать эти знания в таблицы и схемы, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания;
- не соблюдены правила графической культуры цветовой речи, правила оформления графических работ;
- таблицы перенасыщены информацией, трудно читаемы;

- не эстетичность в оформлении работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае:

- отсутствует дидактический материал, нет разработок.

7.2.3. Составление примерный сценарий урока

(наименование оценочного средства)

Составление примерный сценария урока (беседы) на тему «техники и технологии живописи».

Подготовить иллюстративный, дидактический материал к лекции, уроку посвященный теме «Живописные технологии».

- Создание наглядного пособия, презентационного материала. Сформированный дидактический комплекс:
- основные средства выразительности (цветовые таблицы);
- этапы применения техник и приемов живописного решения натюрморта (формальное, реалистичное и декоративное изображение).
- Презентация работ по теме задания.
- Разработка сценария урока.

Критерии:

- Систематичность.
- Формулировка целей: дидактики, воспитания, развития.
- Виды деятельности учащихся.
- Использование современных технологий обучения.
- Дифференциация обучения.
- Индивидуализация обучения.
- Организация повторения.
- Учет пробелов в ЗУН учащихся.
- Дифференциация домашнего задания.
- Регламентация этапов урока.

План урока:

1. Организация мотивации обучающихся.
2. Организация процесса целеполагания.
3. Организация планирования деятельности по достижению учебной цели.
4. Работа с источниками информации.
5. Организация учебного сотрудничества, совместной деятельности.
6. Организация контроля учебных действий и деятельности.
7. Организация оценивания достигнутых результатов.
8. Организация рефлексивного осмысления.

В содержании урока не предусмотрены задания на определение смысла учебной деятельности.

Оценка отлично выставляется студенту, если, он проявил:

- Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности.
- Компетентность в области мотивирования обучающихся.
- Компетентность в области информационной основы педагогической деятельности.
- Компетентность в области разработки программ и принятия педагогических решений.
- Компетентность в области организации учебной деятельности.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он:

- составил структуру урока и описал его в соответствии с адекватностью учебного материала, его целям и задачам (заданий, упражнений) для формирования способностей;
- урок предусматривает наличие учебной ситуации (учебной задачи, проблемы);
- урок предусматривает планируемый результат (прямое указание в целях урока или этапа урока);
- урок предусматривает оценку достигнутых результатов (диагностику уровня владения (готовности к освоению) понятием, способности);
- составил урок в соответствии со спецификой учебного предмета, темы, возрастным возможностям обучающихся (студенты, школьники);
- продуманы формы организации, педагогические технологии, методы и средства коллективно-распределенной деятельности на уроке (учитель-ученик);
- урок предусматривает использование средств наглядного восприятия (фотографии, иллюстрации, презентации, ролики);
- продуманы наглядные пособия, инструменты и оборудование мастерских.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он:

- составил структуру урока и описал его в соответствии с адекватностью учебного материала, его целям и задачам (заданий, упражнений) для формирования способностей;
- урок предусматривает оценку достигнутых результатов (диагностику уровня владения (готовности к освоению) понятием, способности);
- составил урок в соответствии со спецификой учебного предмета, темы, возрастным возможностям обучающихся (студенты, школьники);
- урок предусматривает использование средств наглядного восприятия (фотографии, иллюстрации, презентации, ролики);
- продуманы наглядные пособия, инструменты и оборудование мастерских.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту в случае:

- разработанный сценарий урока не обладает перечисленными выше параметрами.

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации

Семестр 2

№ п/п	Вопросы к зачету
1.	Живопись натюрморта (акварель). Специфика живописной техники.
2.	Живописные приемы акварелью». Методы лессировки, «ala prima», «по-сырому».
3.	Живопись натюрморта (гуашь, пастель) / Специфика живописной техники (гуашь, пастель).
4.	Живописные приемы гуашью (пастелью)» Особенности гуашевой техники. Работа «в один прием». Техника пастели. Работа на «подложке».
5.	Живопись натюрморта (масло). Специфика живописной техники. Приемы работы маслом. Материалы и инструменты.
6.	Общие сведения о художественных материалах. Краски и пигменты. Основные свойства красок. Прозрачность, светостойкость и цветосила.
7.	Красящие вещества в эпохи Палеолита, Мезолита и Неолита. Совершенствование технологий производства художественных материалов в эпоху Древнего мира. Живопись в период первобытнообщинного строя.
8.	Технология и техника живописи красками на водной основе в культуре Средиземноморья: Древний Египет, Античная Греция и Рим. Технология и техники живописи в культуре Древнего Востока, Древней Руси.
9.	Живописные техники эпохи Возрождения. Пастель, темперная и масляная живопись.
10.	Химический состав красок. Химические реакции красящих и связующих веществ
11.	Разрушение красящих веществ. Сохранность художественных произведений. Изменения свойств красок со временем. Условия хранения и транспортировки живописных работ. Классификации красок.
12.	Органические и минеральные краски. Натуральные и искусственные краски.
13.	Органические краски и их свойства: растительные лаки, угольные краски. Прочность красочных соединений.
14.	Минеральные краски и их свойства: кадмиевые, цинковые, кобальтовые, ультрамариновые, составные и т.д.
15.	Техника работы гуашью. Корпусная послойная живопись. Особенности темперной живописи. Приёмы работы темперой.,
16.	Работа акриловыми красками. Особенности и приёмы работы водорастворимыми красками в смешанной технике.
17.	Пастель и мягкие материалы (уголь, сангина, соус, мел). Приёмы работы и требования к хранению и транспортировке.
18.	Основы для живописи и рисунка: бумага, картон, холст, дерево, металл. Сцепление красочного слоя с основой.
19.	Связующие вещества красок. Изменение свойств красок в зависимости от состава связующих веществ.
20.	Масляная живопись. Масла, смолы и лаки. Разбавители масляных красок.
21.	Смешение цветов в масляной живописи. Техники работы в масляной живописи. Имприматура, подмалёвок, лессировки и исправления в масляной живописи.
22.	Основы под живопись маслом, грунты и проклейки. Зависимость свойств масляной живописи от технологии производства и использования материалов. Масляная

№ п/п	Вопросы к зачету
	живопись исполнялась на различных материалах: дереве, холсте, картоне, бумаге и т. п.
23.	Техники и технологии в живописи на примерах работ художников-мастеров. Послойная академическая живопись. Новые подходы к живописи в творчестве художников XIX-XXI веков.
24.	Техника и технология, выбор в соответствии с творческой задачей художника. Особенности и приёмы работы в станковой, монументально-декоративной живописи.
25.	Смешанная техника с использованием масляной живописи. Современные живописные материалы и техники.
26.	Натюрморт (этюд) выполненный маслом в сочетании приемов («ala prima», «лессировка»). Особенности и возможности масляной живописи.
27.	Техника и процесс живописи гуашью. XXI век, XX век.
28.	Живопись пастелью. XXI век, XX век.
29.	Русская живопись XIX века. Мастера русской живописи.
30.	Акварельная живопись Сергея Андрияки.
31.	Искусство русских и зарубежных художников. Краткая характеристика. XXI век, XX век.
32.	Последовательность выполнения живописи натюрморта в технике акварель (пастель, гуашь, масло).
33.	Мастера пастельной живописи (Э.Дега, О.Ренуар). Краткий анализ, сравнение.
34.	Основные направления живописи. Законы композиционного построения изображения на картинной плоскости (основы цветоведения, колористики, виды перспективы).
35.	Техники и приемы работы маслом. Акварелью, гуашью (лессировка, а la prima, «в один прием»). Сравнительный анализ.
36.	Особенности выявления художественного образа через предметный мир. (Акварель, масло, гуашь, пастель).
37.	Тайны творчества старых мастеров (Рембрандт, Рубенс, Ван Дейк).
38.	Возможности акварельной живописи. Мягкость и воздушность акварели. Особенности красочного слоя. Наклон планшета. Особенности подготовительного рисунка. Свойства красок. Свойства бумаги под акварельную живопись. Кисти, палитра.
39.	Возможности акварельной живописи. Мягкость и воздушность акварели. Особенности красочного слоя. Наклон планшета. Особенности подготовительного рисунка. Свойства красок. Свойства бумаги под акварельную живопись. Кисти, палитра. Методика работы акварельными красками. Отмывка. Гризайль. Лессировка. Алла прима. Письмо по сырой поверхности бумаги. Смешанный способ письма.
40.	Возможности акварельной живописи. Мягкость и воздушность акварели. Особенности красочного слоя. Наклон планшета. Особенности подготовительного рисунка. Свойства красок. Свойства бумаги под акварельную живопись. Кисти, палитра. Методика работы акварельными красками. Отмывка. Гризайль. Лессировка. Алла прима. Письмо по сырой поверхности бумаги. Смешанный способ письма.
41.	Методика работы акварельными красками. Отмывка. Гризайль. Лессировка. Алла прима. Письмо по сырой поверхности бумаги. Смешанный способ письма.
42.	Методика работы гуашевыми красками. Алла прима. Письмо по сырой поверхности бумаги. Смешанный способ письма.
43.	Методика работы масляными красками. Гризайль. Лессировка. Алла прима. Мاستихин. Смешанный способ письма.

7.3.2. Критерии и нормы оценки

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
2	Зачет	«зачтено»	Представлен полный объем выполненных в учебном семестре работ. Знает о принципах, методах и приемах реалистической живописи, историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы, технологию живописи и живописных материалов, технику живописи; особенности техники и технологии акварельной, гуашевой и масляной живописи, свойства красок, средства, приемы и способы живописного изображения, основные законы и методы построения формы в пространстве цветом, о колорите, о цветовой гармонии, световоздушной среде и способах их передачи средствами живописи; о технологии и технике живописи. Умеет писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению все объекты реальной действительности клеевыми и масляными красками; анализировать и на практике осуществлять знания конструктивного построения формы, демонстрировать пространственное мышление в сочетании с композиционным решением (выбор величины изображаемых объектов и выразительность каждого из предметов в отдельности и их гармоническое единство), решать тональные и колористические задачи, создавать творческие (выставочные) работы по живописи, выражать и обосновывать свою позицию в искусстве; воплощать свои замыслы, пользуясь всеми средствами рисунка, живописи и композиции в нестандартных творческих решениях, самостоятельно работать с натуры, по памяти, по воображению. Владеет способами и приемами пространственного, колористического решения натуральных объектов на картинной плоскости, навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера). средствами изобразительной грамоты, необходимыми для

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			самостоятельной педагогической и художественно-творческой работы.
		«не зачтено»	Представлен не полный объем выполненных в учебном семестре работ. Имеет поверхностные представление о принципах, методах и приемах реалистической живописи, не знает историческое развитие искусства живописи и ее теоретические основы, технологию живописи и живописных материалов, технику живописи; особенности техники и технологии акварельной, гуашевой и масляной живописи, свойства красок, средства, приемы и способы живописного изображения, основные законы и методы построения формы в пространстве цветом, о колорите, о цветовой гармонии, световоздушной среде и способах их передачи средствами живописи; о технологии и технике живописи. Не умеет писать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению все объекты реальной действительности клеевыми и масляными красками; анализировать и на практике осуществлять знания конструктивного построения формы, демонстрировать пространственное мышление в сочетании с композиционным решением (выбор величины изображаемых объектов и выразительность каждого из предметов в отдельности и их гармоническое единство), решать тональные и колористические задачи, создавать творческие (выставочные) работы по живописи, выражать и обосновывать свою позицию в искусстве; воплощать свои замыслы, пользуясь всеми. Не владеет средствами рисунка, живописи и композиции в нестандартных творческих решениях, самостоятельно работать с натуры, по памяти, по воображению. Не владеет способами и приемами пространственного, колористического решения натуральных объектов на картинной плоскости, навыками работы живописными материалами (акварель, масло, гуашь, темпера). средствами изобразительной

Семестр	Форма проведения промежуточной аттестации	Критерии и нормы оценки	
			грамоты, необходимыми для самостоятельной педагогической и художественно-творческой работы.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Обязательная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Гренберг Ю. И.	Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи. Состав, открытие, коммерческое производство и исследование красок	Учебник	2018	ЭБС "Лань"
2.	Гренберг Ю. И.	Технология станковой живописи. История и исследование	Учебное пособие	2018	ЭБС "Лань"
3.	Кондулуков С. Н.	Образ времени. Живопись	Худож. альбом-монография	2019	10
4.	Ротмистров В. И.	Техники и технологии монументальной живописи	Учебно-методическое пособие	2018	15
5.	Чаговец Т. П.	Словарь терминов по изобразительному искусству	Учебное пособие	2020	ЭБС "Лань"
6.	под ред. Н. А. Яковлевой	Анализ и интерпретация произведения искусства	Учебник	2019	ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
1.	Батюта М. Б.	Развитие восприятия и понимания произведений живописи у детей	Монография	2019	ЭБС "IPRbooks"

№ п/п	Авторы, составители	Заглавие (заголовок)	Тип (учебник, учебное пособие, учебно- методическое пособие, практикум, др.)	Год издания	Количество в научной библиотеке / Наименование ЭБС
2.	Березина Ю. Ю	Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты	учеб.-наглядное пособие	2016	ЭБС "IPRbooks"
3.	Виноградова Н. В.	Декоративная живопись	электрон. учеб.-метод. пособие	2015	Репозиторий ТГУ
4.	Васнецов А. М.	Художество: Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи	Учебное пособие	2019	ЭБС "Лань"

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

- WebofScience[Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных. – Philadelphia: ClarivateAnalytics, 2016– . – Режим доступа : apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Scopus[Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands: Elsevier, 2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- Elibrary[Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
- SpringerLink[Электронный ресурс] : [база данных]. – Switzerland: SpringerNature, 1842– . – Режим доступа : link.springer.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- ScienceDirect[Электронный ресурс] : коллекция электронных книг издательства Elsevier. – Netherlands: Elsevier, 2018– . – Режим доступа : sciencedirect.com. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- Cambridgeuniversitypress[Электронный ресурс] : журналы издательства. – Cambridge: Cambridgeuniversitypress, 2018– . – Режим доступа : cambridge.org. – Загл. с экрана. – Яз. англ.
- NEICON[Электронный ресурс] : электронная информация : архив научных журналов. – Москва : НЭИКОH, 2002– . – Режим доступа : neicon.ru/resources/archive. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

8.4. Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование ПО	Реквизиты договора (дата, номер, срок действия)
1.	WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc	Договор № 757 от 04.07.2018, срок действия – бессрочно; контракт № 1653 от 14.12.2018, срок действия – бессрочно
2.	Office Stdandard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition	Договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – бессрочно

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
1.	Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. Учебная аудитория для проведения лабораторных работ. Учебная аудитория для практических занятий. Учебная аудитория для выполнения учебных, курсовых и дипломных работ. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых	Мольберты, стулья, подиумы для натурy, подставка для гипсовой головы, подставки под натюрморт, стеллаж, софиты.

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. объектов для проведения практических и лабораторных занятий, помещений для самостоятельной работы обучающихся (номер аудитории)	Перечень основного оборудования
	работ). Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций Учебная аудитория для проведения занятий текущего контроля и промежуточной аттестации. Мастерская живописи и рисунка (У-302)	
2.	Помещение для самостоятельной работы обучающихся (У-213).	
3.	Методический кабинет. Помещение для самостоятельной работы обучающихся (У-202)	